

 本书附赠CD

THE JAZZ SAX

PERFORMANCE BOOK

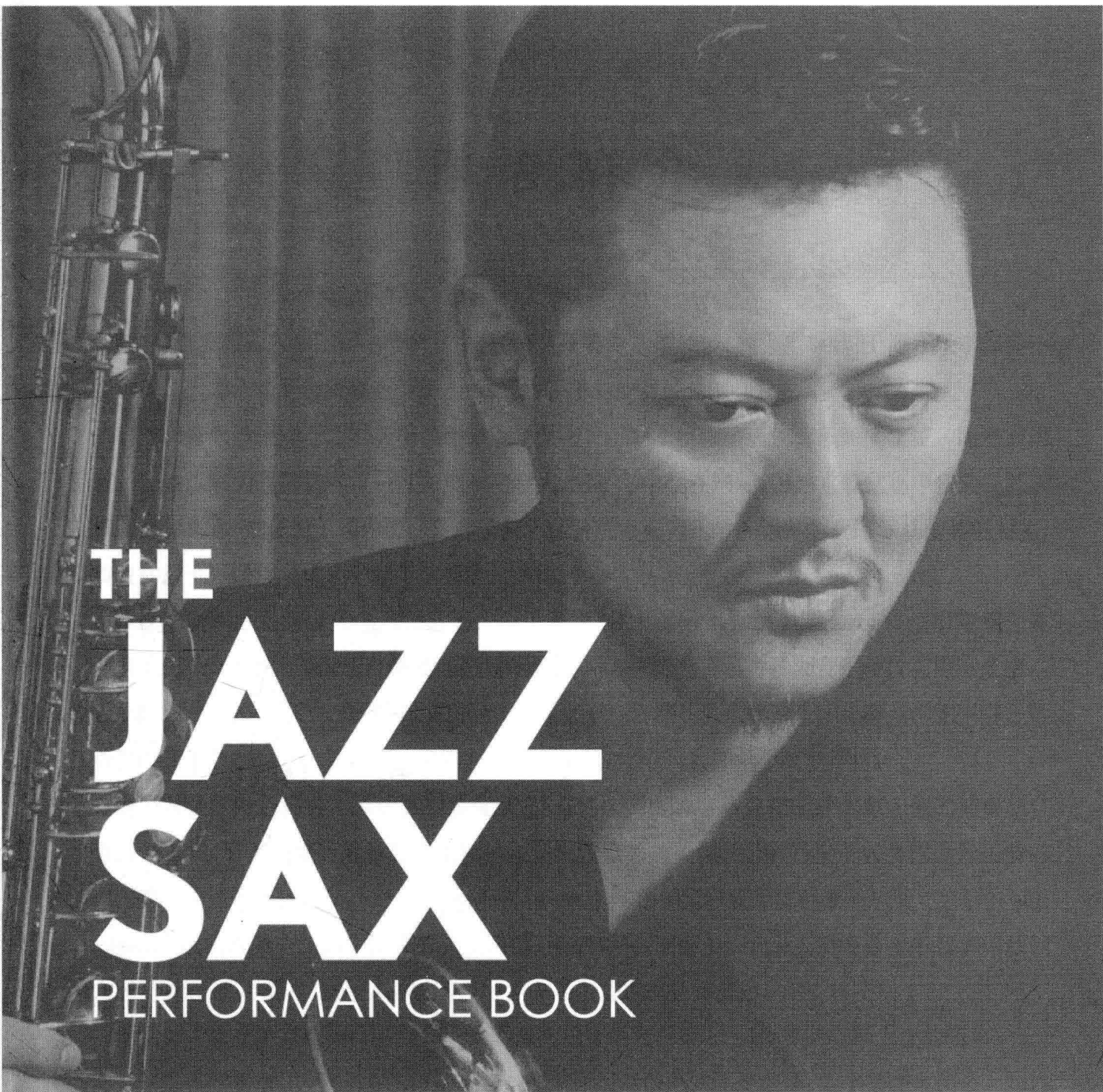
爵士萨克斯演奏教程

轻轻松松学即兴，系统化解密爵士萨克斯演奏风格
精心编创海量谱例与练习，附送伴奏和示范音频

章啸路 著
by Zhang Xiaolu

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

THE
**JAZZ
SAX**
PERFORMANCE BOOK

爵士萨克斯演奏教程

章啸路 著
by Zhang Xiaolu

 上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

爵士萨克斯演奏教程/章啸路编著.

-上海:上海音乐学院出版社,2015.7

ISBN 978-7-80692-956-8

I. ①爵… II. ①章… III. ①萨克斯管—爵士乐—吹奏法—教材 IV. ①J621.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第142494号

项目支持 上海音乐学院085内涵建设现代器乐与打击乐系交叉专业平台建设项目
上海市教委重点课程建设项目

书 名 爵士萨克斯演奏教程(附CD)

著 者 章啸路

责任编辑 李 绚 徐 聪

乐谱制作 李世海

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路20号

印 刷 上海天华印刷厂

开 本 787×1092 1/16

印 张 12.5

字 数 谱文190面

版 次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-956-8/J.1029

定 价 40.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

作者简介

章啸路,上海音乐学院爵士教研室主任,萨克斯管专业副教授、硕士生导师,上海音乐学院爵士乐团指挥。上海萨克斯管研究会会长、上海音协管乐专业委员会副会长。

自上海音乐学院毕业后赴美国波士顿大学学习,于2002年获得该校音乐硕士学位。同年回国任教。任教以来为我国培养了一批萨克斯演奏人才,多名学生在国际、国内重要比赛中获奖并活跃在一线演奏舞台,或任教于国内音乐艺术院校。他曾获上海音乐学院颁发的贺绿汀基金奖特别奖,所负责的爵士乐课程已成为上海市教委重点课程。

多次成功举办上海音乐学院国际爵士乐大师班,并于2007年、2012年、2014年组织策划三届《中国(上海)爵士乐大赛暨现代爵士乐教学研讨会》,活动吸引了国内各大音乐院校与国际众多一流音乐院校参加,有数千人参与到此项活动中,建立了一个良性的现代爵士乐比赛与学术平台。世界著名的音乐杂志《DownBeat》(《重拍》)大幅报道了此项活动,并给予高度评价。

他同时是国内最具实力的萨克斯演奏家之一,现任美国著名品牌Rico艺术家。他的演奏能自由地跨越古典、爵士和流行等各种音乐风格。多次应邀参加美国、德国、丹麦等各类国际音乐节的演出。曾与美国爵士乐教父马克-列文(Mark Levine)、瑞典国宝级长号演奏家尼尔斯-兰格伦(Nils Landgren)、法国古典萨克斯学派带头人克洛德-迪朗哥(Claude Delangle)、美国爵士乐教学体系创始人杰米-埃伯索尔德(Jamey Aebersold)等世界著名艺术家合作演出。

他致力于爵士萨克斯的作品创作。在斯洛文尼亚举行的第14届世界萨克斯大会的闭幕式上,演奏了其古典风格作品《酷东方》,以萨克斯与交响乐对话的形式乐惊四座,为中国赢得荣誉。2012年带领上海音乐学院爵士乐团参加了著名的德国石荷州音乐节,并指挥了该乐团的两场音乐会,受到德国听众与专业人士的热烈欢迎。其中在北德广播中心NDR的音乐会由北德电台在欧洲范围现场直播。2014年他的作品《东韵》荣获第31届上海之春原创作品奖。

近年来,他受邀在美国、德国、瑞典的多所世界一流音乐院校举办大师课,为中国新兴的萨克斯与爵士乐这两种专业在国际范围确立了学术地位。

目 录

第一章 掌握爵士萨克斯的风格·····	1
第一节 爵士乐的音符连接方式·····	1
第二节 爵士萨克斯的音符连接方式·····	2
一、后半拍吐音(Back-accent)·····	2
二、隐藏音(Ghosting)·····	3
三、“>”、“—”、“^” 音符标记·····	4
四、舌断音(Tongue Stop)·····	4
五、嘟-哒-呜-嘀(doo—dah—oo—di)·····	4
第三节 爵士萨克斯的节奏处理·····	7
一、反拍重音(off-beat accent)·····	7
二、摇摆八分音符(Swing Eighths)·····	8
三、摇摆乐常用节奏处理·····	9
四、关于时值·····	9
第二章 爵士萨克斯的常用和弦与音阶·····	14
第一节 音程与三和弦·····	14
一、音程·····	14
二、三和弦·····	30
第二节 和弦标记与和弦音阶的基本概念·····	40
一、和弦标记·····	40
二、和弦音阶的基本概念·····	41
第三节 大调音阶的调式和声体系·····	41
一、大调调式音阶Ⅱ—Ⅴ—I·····	42
二、大调中的其他调式·····	45
第四节 旋律小调和声体系·····	60
一、旋律小调各调式·····	61

二、旋律小调在 II—V—I 进行中的运用	66
第五节 均分类音阶与和声体系	80
一、减音阶	80
二、全音阶	82
三、增音阶	83
第六节 爵士乐的其他常用音阶	102
一、五声音阶	102
二、布鲁斯音阶	103
三、和声小调	104
第三章 爵士句型与和弦进行	110
第一节 比波普(bebop)句型	110
一、比波普(bebop)音阶	110
二、比波普音阶的类型	111
三、比波普音阶的结构特征与规则	112
四、如何创造属于自己的比波普句型	113
第二节 II—V—I 进行	141
一、3、7音连接与音符导向	142
二、五度循环	142
三、II—V—I 进行的和弦音阶选择	143
四、增四度代理	147
第三节 句 型	154
一、II—V 短句	154
二、II—V 句型	156
三、III—VI—II—V 句型	157
四、I 级大七和弦句型	159
第四章 即兴演奏	171
第一节 从布鲁斯开始	171
一、用限定的音进行即兴演奏	173
二、布鲁斯音阶的运用	175
三、如何掌握布鲁斯曲式	175

第二节 掌握爵士乐曲	182
一、掌握旋律	182
二、掌握调性结构	184
三、掌握和弦与音阶	185
四、起承音与目标音	186
五、节奏控制	187

第一章 掌握爵士萨克斯的风格

爵士乐与西方现代音乐分享着相同的音乐理论与和声体系。即兴演奏当然是爵士乐的一大特点,但是在西方古典音乐史上早就有了即兴演奏,如莫扎特钢琴作品中的那些即兴华彩段等等。是什么特性让爵士乐成为爵士乐?关键是在于对节奏的特殊处理与音符连接方式的把握上。爵士乐特有的音符连接方式与节奏处理形成了这种音乐独特的风格,所以正确的掌握爵士乐演奏的风格是学习爵士萨克斯的第一步。

第一节 爵士乐的音符连接方式

音符连接方式就是一个音与前后音的关系处理方式,在音乐术语中被称为“Articulation”。音符连接方式就好像我们汉语中的语调与句逗,对语意的确定有重要作用。老外学中文如果对语调四声掌握不好,说出来就总不是个味。对于我们学习爵士萨克斯也一样,掌握正确的爵士乐的音符连接方式是演奏好爵士乐的关键。

如何掌握正确的爵士乐音符连接方式?首先我们要把握好对吐音的处理。在古典风格的萨克斯演奏中,大多数的吐音应被称为断音,音乐术语为“Staccato”,演奏时要突出每个音符的颗粒性。而在爵士风格的萨克斯演奏中运用的是连吐,音乐术语为“Legato Tongue”,要求舌面轻触哨片,音符之间尽量连贯,不要有间隙。除非需要特殊效果时才会用到“Staccato”。接下来的问题是哪些音该吐,哪些音应该连,哪些音要强调,哪些音需要隐藏。因为在大多数爵士乐乐谱中是没有任何标记或仅有大片连音的。这主要是因为爵士乐有着听觉传承的传统,对于乐句有多种风格的演奏方法,并且这样可以给予演奏者更多的空间发挥想象,来表达个人情感。例如在谱例1-1a中每个音都要吐吗?

谱例 1-1a

查理·帕克《人类学》(Charlie Parker: *Anthropology*) 前四小节。

当然不是!

如果你去吐每个音,那会听上去像是用机器在演奏,相当的滑稽,另外在300的速度下那也是一件十分吃力的事。有经验的演奏者几乎本能地知道该如何处理这样的爵士乐句。我们再来看谱例1-1b。

谱例1-1b

谱例1-1b与谱例1-1a为同一句,但是标注了音符的连接方式,演奏时会产生完全不同的效果。这样的能力来自于大量的倾听、学习与对爵士乐大师的模仿,如科尔曼·霍金斯(Coleman Hawkins),莱斯特·杨(Lester Young),查理·帕克(Charlie Parker),约翰·科尔特兰(John Coltrane),加农炮·艾德利(Cannonball Adderley),索尼·罗林斯(Sonny Rollins),德克斯特·戈登(Dexter Gordon),汉克·莫布里(Hank Mobley),斯坦·盖茨(Stan Getz),肯尼·盖瑞特(Kenny Garrett),迈克尔·布莱克(Michael Brecker)等等,这些萨克斯演奏家都是我们很好的学习样板。

当然,每位演奏家的音符连接方式都会带有明显的个人风格。同时这些个人风格又是建立在爵士乐音符连接方式的基本要素上。掌握这些基本要素对于学习爵士萨克斯十分重要,尤其是在爵士大乐队作品演奏中,除了让音乐能更具爵士风味外,还可以使演奏保持良好的节奏律动,提高音准控制,使人工记谱听起来像自然的即兴演奏。

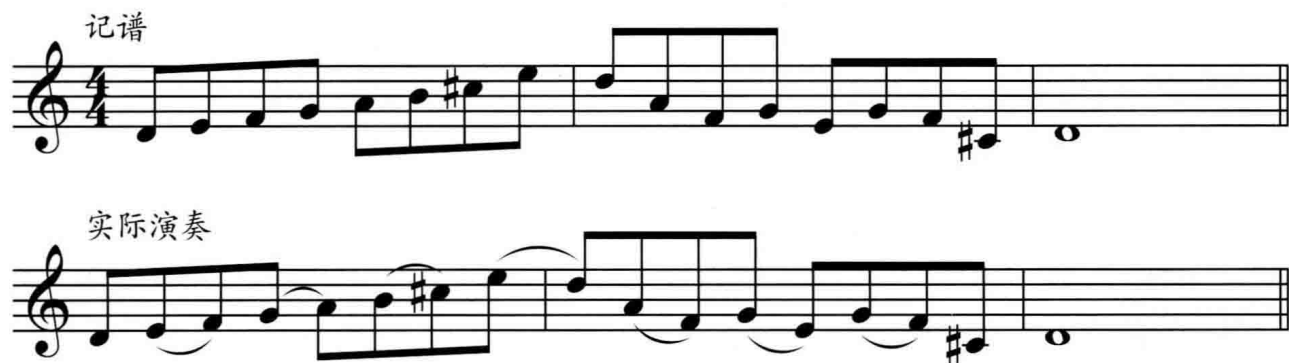
第二节 爵士萨克斯的音符连接方式

一、后半拍吐音(Back-accent)

在演奏中,当我们遇上三个或三个以上八分音符(或十六分音符)接在一起时,应吐每个后半拍,并用连音连接下一个正拍。见谱例1-2。

谱例1-2

有时谱面上也会出现简单的长连音,或长连音与吐音一起出现,这时我们还是用后半拍吐音来处理,见谱例1-3。

谱例 1-3

二、隐藏音(Ghosting)

在爵士风格演奏中,我们还时常会用到隐藏音,当正拍的音处于旋律的较强位置并需要被强调时,与之相对的处于较弱位置的后半拍的音符时常被“隐藏”,所以隐藏音常出现在后半拍的位置,当然也有在正拍出现的。隐藏音时常用“()”或“×”来标记。见谱例1-4。

谱例 1-4

隐藏音并不是要我们省去这个音符,而是要求我们在演奏这个音符时的音量要比前后的两个音弱很多,听起来像是被隐藏了一样。

三、“>”、“—”、“^” 音符标记

这三种记号是爵士音符连接中使用的主要标记,当然还会有其他标记,如长滑音、短滑音等,但这三种标记就像做中国菜时的油盐酱醋,是爵士乐演奏的基本风味调料。

“>”是长重音,表示音符被强调并演奏满该音符的时值。

“—”是长音,表示用连吐并演奏满该音符的时值。

“^”是短重音,表示音符被强调并短促地演奏该音符。

见谱例1-5。加上标记后,这条旋律就有了生命。

谱例1-5

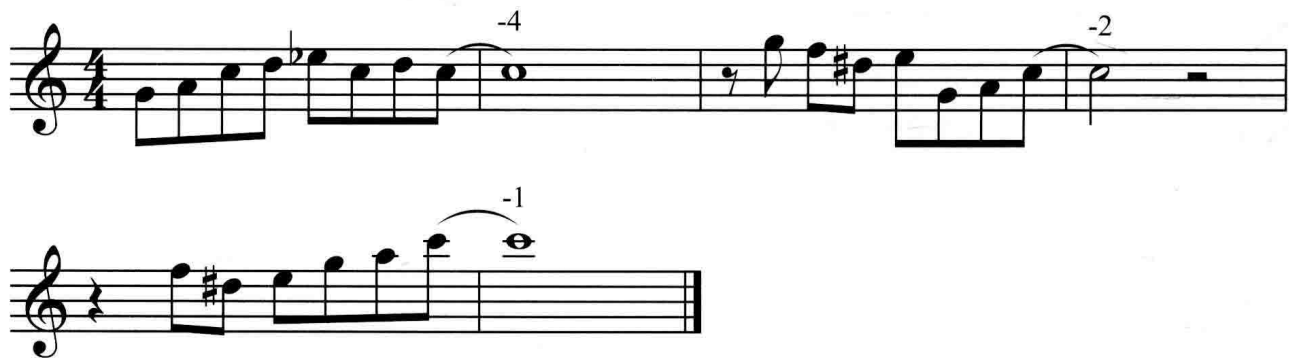

四、舌断音(Tongue Stop)

在爵士乐大乐队作品演奏中我们经常用舌头顶住哨片来结束一个音,这是为了保持乐队整齐而统一尾音的时值。这种结束音符的方式被称为舌断音,特别是遇到短重音记号“^”时。

在爵士大乐队中记谱我们有时可以看到“-1, -2, -3, -4”的记号。见谱例1-6。

谱例1-6

在谱例中“-4”表示在音符的第四拍用舌断音来切断音符,“-2”表示在音符的第二拍用舌断音来切断音符,“-1”表示在音符结束以后下一小节的第一拍用舌断音来切断音符。如果在乐谱上没有这些记号,爵士大乐队指挥也常常会在排练中要求演奏员标上,使乐队的演奏时值统一。

五、嘟—哒—呜—嘀(doo—dah—oo—di)

这些像声词没有实际的意义,但他们是爵士乐音符发音的感觉。小提琴大师祖克曼曾对他的学生说“想要演奏好一条旋律,就必须先把这条旋律唱好”。爵士乐也是这样,想要掌握正确的爵士风格,先要能把爵士乐基本的发音感觉唱出来。见谱例1-7。

谱例 1-7

用A的发音演唱是古典C大调音阶,而用B的发音演唱则是爵士风味的C大调音阶。

在爵士乐现场演奏中,我们常常可以看到钢琴手或贝斯手在做即兴演奏时嘴巴会跟随即兴旋律做同步的哼唱。管乐当然没有办法在演奏时同时哼唱,但相当一部分的爵士管乐演奏者认为即兴演奏的旋律是他们在之前的瞬间心里唱出的旋律。爵士小号大师路易斯·阿姆斯特朗甚至把这种哼唱发展成一种爵士乐特有的演唱方式:即兴哼唱(Scat Singing)。在这种演唱方式中不使用歌词,只是用一些像声音节做即兴演唱。我们当然不是要学习专业的即兴哼唱,而是要求大家在学习一条旋律之前,试着用爵士的像声发音演唱一下,以便能找到正确的感觉。见谱例1-8。

谱例 1-8

学习了以上爵士萨克斯音符连接方式的基本要素之后,我们必须懂得在实际演奏中对于同一条旋律是可以用多种不同的音符连接方式来处理的。决定因素有很多,速度不同、演奏风格不同、演奏者对旋律的处理不同等。有的演奏者会坚持用后半拍吐音,有的演奏者在中速的摇摆(Swing)乐曲中处理某些乐句时会用连吐的方式吐每一个音,也有很多演奏者在处理快速乐句时会用大片的连音而只吐那些位置较高又需要被突出的音。所以我们在学习时首先要习惯于后半拍的吐音,然后要发展出可以吐旋律中的任何一个音的能力,从而达到连、吐自由的学习效果。

练习1

后半拍吐音,要求用连吐的方式略微强调后半拍,演奏应尽量连贯,音与音之间不要有间隙。

练习2

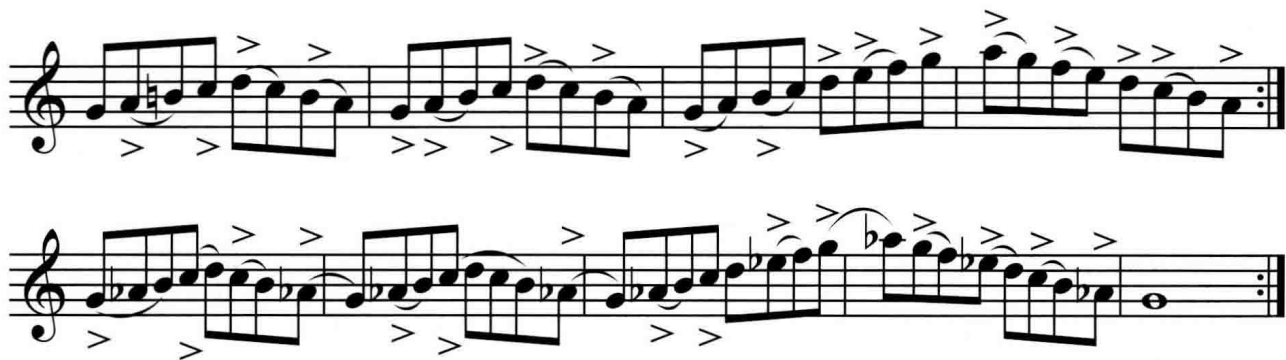
练习方法同上。

练习3

放慢速度,连音与吐音请严格按谱面要求来演奏。

练习4

✕表示隐藏音,演奏时音量要明显弱于前后两个音符。

第三节 爵士萨克斯的节奏处理

节奏就像是人体的骨架,节奏的错乱会导致音乐的畸形。对于爵士乐来说,节奏是它的灵魂。爵士乐的和声体系来自西方现代音乐,但它的节奏处理却十分特殊,关键是节奏的摇摆感。摇摆感是爵士乐最难掌握的几种概念之一,它产生的律动,让我们情不自禁的跟着它摇摆,这让爵士乐成为爵士乐。正确处理爵士乐的节奏,使之具有良好的摇摆感对于学习爵士萨克斯演奏至关重要。

一、反拍重音(off-beat accent)

在传统音乐中, $\frac{4}{4}$ 拍的拍子强弱分布是强、弱、次强、弱,见谱例1-9。

谱例 1-9

而在爵士乐中, $\frac{4}{4}$ 拍的重音则在第二和第四拍上, 我们把这种在第二、四拍出现的重音称为反拍重音。见谱例 1-10。

谱例 1-10

反拍重音可以给音乐一种向前的推动力与摇摆感。在演奏爵士乐传统摇摆乐曲时, 鼓手的重音通常落在第二、四拍的踩镲上。这就要求我们习惯这种反拍重音的感觉。首先我们可以数 1234、1234……在每数到 2 和 4 的时候拍一下手或打一下响指。见谱例 1-11。

谱例 1-11

习惯后, 尝试一拍一音演奏一条音阶, 并在每小节第二、四拍用脚踩一下拍子, 见谱例 1-12。

谱例 1-12

接下来配合使用节拍器, 如果选择 $\text{♩} = 120$ 的速度就调到 60, 让节拍器拍点对应在第二、四拍上。然后从你的收藏唱片中选一首你喜欢的中速摇摆爵士乐, 仔细聆听乐队中鼓手的二、四拍点, 并尝试着跟着音乐击打第二、四拍。

二、摇摆八分音符(Swing Eighths)

爵士乐是一种以三连音为基础律动的音乐, 为了让演奏富有摇摆感, 我们通常把八分音符处理成三连音, 见谱例 1-13。

谱例 1-13

这样可以给乐句以放松并且向前流动的感觉。当加快速度时,八分音符的处理随着速度的加快趋向于平均。另外在演奏波萨诺瓦(Boosa Nova)或摇滚(Rock)风格的乐曲时,八分音符通常作平均处理,称为平均八分音符(Even Eighths)。

三、摇摆乐常用节奏处理

我们已经学习了摇摆八分音符的处理方式,但在实际演奏中会遇到很多不同的节奏型,特别是各种切分节奏,如何来诠释这些节奏呢?我们还是要将注意力放到三连音上,以三连音为基础来处理摇摆风格音乐中的各种节奏,见谱例1-14。

谱例1-14

记谱	实际演奏
	
记谱	实际演奏
	
记谱	实际演奏
	
记谱	实际演奏
	

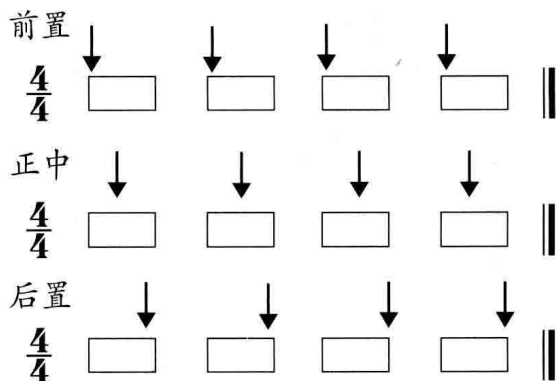
有趣的是,在快速的摇摆乐或波普乐(Bebop)中,八分音符的处理趋向于平均,而对于切分节奏,很多人仍以三连音为其基础。

四、关于时值

我们常常会听人说演奏爵士乐需要有一种放松的拖拽感。其实这种拖拽感来自演奏者对时值的控制。音乐就像一碗水,如果绝对平均也就失去了流动性,这就需要在一定范围内对节拍的时值加以控制来制造音乐的流动性。

我们通常用三种方法来处理时值:1.前置,2.正中,3.后置,见谱例1-15。

谱例 1-15

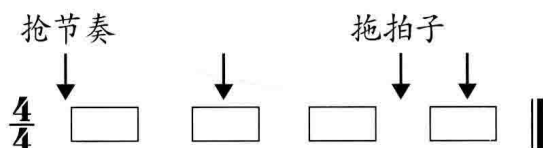
前置是指我们在演奏时把律动稍稍前移至节拍时值的前端,使音乐有向前流动的感觉。

正中是指我们的演奏律动置于节拍时值的正中间,首先我们应牢固地掌握这种正中时值的节奏感。

后置是指演奏时把律动稍稍后移至节拍时值的后端,来制造一种延迟的慵懒感。

必须注意的是前置、后置与抢节奏、拖拍子的错误演奏是不同的。抢节奏或拖拍子已经超出了时值允许的范围造成了节奏的混乱,这是我们要注意和避免的,见谱例 1-16。

谱例 1-16

每个人对时值的控制是富有鲜明个性的,例如德克斯特·戈登(Dexter Gordon)以他的后置风格演奏闻名于世,索尼·史迪特(Sonny Stitt)更倾向于前置他的律动。我们应该掌握这三种方法,根据不同的音乐情绪来灵活运用。

练习 5 $\text{♪♪♪} = \text{♪♪}$

注意八分音符要演奏成前两个音为加了连线的三连音效果,练习中三连音与八分音符的律动相同。

